

Editor's Notes for *Coplas a la Virgen de los Dolores* (Hermandad del Valle)

We have had the privilege to receive this piece attributed to Hilarión Eslava through the generosity of the Archicofradía de la Coronación de Espinas y Hermandad del Valle of Sevilla, Spain, and to the good offices of our dear friend and collaborator, D. José Manuel Delgado. We are indebted to him and to the Junta de Gobierno of the Hermandad del Valle, especially to D. Gonzalo Pérez de Ayala, Hermano Mayor, and to D. Fernando García Parody, Primer Teniente de Hermano Mayor, for their support in making this possible.

The source of my transcription is a manuscript signed by copyist D. Teodoro Serrano dated 23 February 1943. A handwritten note contained with the same record set indicates that a richly orchestrated ("*con toda orquesta*") original was written specifically for the Hermandad del Valle in 1838 by Eslava, and that this original was provided to another copyist in 1883. That would make the 1838 original perhaps the oldest composition known to have been written by Eslava for one of the *cofradías*, while he was still Master of the Chapel of the Cathedral of Sevilla (1832-1847). Unfortunately, all we have been left of this piece is what appears to be the highly simplified 1943 voice and keyboard rendition of the original. It is unclear as to who actually created the keyboard reduction, whether the 1883 copyist or Serrano failed to return the original (or copied) orchestration, or whether the orchestrated version was at some point lost, stolen, or destroyed.

From the outset, it became evident that this composition is a close match to the *Coplas para el Septenario de Nuestra Señora de los Dolores* (CPE-534) (transcribed in two versions—one from the Monasterio de Santa Isabel la Real of Granada and the other from the Centro de Documentación Musical de Andalucía (CDMA), also in Granada), as well as the *coplas* found in the *Letrillas para las Tres Horas de Viernes Santo* (CPE-566, Eresbil), all of which I have already edited and can be found on the hilarioneslava.org music page (<https://hilarioneslava.org/music/>) and on my Musescore pages, at, respectively,

<https://musescore.com/user/29381772/scores/6544562>

<https://musescore.com/user/29381772/scores/7347836>

<https://musescore.com/user/29381772/scores/7911035>

Musically, the main difference between this version and the other three is that it is written in the key of E-minor for tenor voices (although the range of the second tenor part is such that it could perhaps be better sung by a baritone or even bass voice). The keyboard accompaniment, which may be a reduction of the orchestrated original, is somewhere between the other versions in terms of its interest and complexity. The multiplicity of versions of this music in his compositions for the *hermandades*, might indicate that Eslava sometimes repurposed his creations (something not entirely new or unusual for a busy, popular figure like D. Hilarión), or perhaps (more likely), the *hermandades* themselves or the musicians they hired "transferred" the scores from one *hermandad* to another, adapting them to the needs and the means of each one.

This composition could be sung on a variety of liturgical occasions, but most likely or commonly during the *Septenario de Nuestra Señora de los Dolores*. In the Roman Catholic tradition, a *Septenario* or Septenary is a seven consecutive-day cycle dedicated to devotion and prayer to God, the Virgin and the Saints to ask for grace or intercession, or to celebrate or honor a specific religious event in the life of the church. Although on the Catholic church calendar the Feast of our Lady of Sorrows (*Nuestra Señora de los Dolores*) falls on September 15th, in the Spanish Catholic tradition the Septenary of Our Lady of Sorrows is most frequently celebrated during the week immediately preceding Holy Week, ending on the Friday of Sorrows (*Viernes de Dolores*), a solemn remembrance of the sorrowful Blessed Virgin Mary on the Friday before Palm Sunday.

The *coplas* or verses used in the Septenary (author unknown) are meant to convey a sense of anguish while honoring a suffering Mary. The composition and meter of the *coplas* are very specific and are referred to as a *décima espinela*, as each stanza consists of 10 lines (including the refrain). In the traditional Spanish iconography of Our Lady of Sorrows, there are actually seven *dolores*, often represented by daggers piercing Mary's heart. This version only includes three of the *coplas*, and it is unclear whether that's all that were provided originally to the Hermandad, or whether the copyist failed to include the remaining four stanzas in subsequent copy or copies. Each stanza describes one of the *dolores* or sorrows endured by the Virgin, in this case (1) The prophecy of Simeon, (2) the flight into Egypt, and (3), the three-day disappearance of Jesus at the Temple in Jerusalem.

Spanish text and approximate translation

1.	Si las dulces palabras del ángel inundaron de gozo tu alma, de un profeta la fúnebre calma la llenó de amargura y dolor. Te predijo que Aquel que en tus brazos presentabas al templo piadosa en la cima del Gólgota umbrosa le verías morir por su amor.	Just as the sweet words of the angel flooded your soul with joy, those spoken by a serene prophet, filled it with bitterness and sorrow. He foretold that He, whom in your arms you presented in the temple devoutly, at the summit of a darkened Golgotha you would watch die for His love.
Refrain	<i>Estribillo (se repite con cada estrofa):</i> ¡Por tus dolores ten compasión! Pide y alcanza nuestro perdón.	<i>Refrain (repeated with every stanza):</i> By your grief have mercy! Beseech and attain for us pardon.
2.	Si los Reyes de Oriente adoraron al Infante, Dios Hombre en pobreza, un tirano con odio y vileza degollar los infantes mandó. Y del fiel corazón traspasado, las maternas delicias ostentas y al Egipto, Señora, te ausentas con el Hijo que al mundo nos dio.	Just as the Magi from the East worshipped the holy Infant, God turned Man in poverty, a tyrant with hatred and evil ordered infants beheaded. And with your faithful heart pierced, in your motherly care, to Egypt, Lady, you flee with the Son you brought for us to the world.
3.	¿Quién es esa Mujer que angustiada, vacilante y llorosa camina? ¿quién es esa Mujer tan divina? ¿quién es esa Mujer celestial?: esa triste Mujer es María que en el templo perdió a su Hijo amado y en su rostro divino ha grabado la congoja su huella fatal.	Who is that anguished Woman who so unsteadily and in such grief walks? Who is that Woman so divine? Who is that Woman from heaven?: That grieving Woman is Mary Who in the temple lost her beloved Son And in whose divine visage sadness has etched her fatal mark.

Notas de la editora para las *Coplas a la Virgen de los Dolores* (Hermandad del Valle)

Hemos tenido el privilegio de recibir esta pieza atribuida a Hilarión Eslava gracias a la generosidad de la Archicofradía de la Coronación de Espinas y Hermandad del Valle de Sevilla, España, y a los buenos oficios de nuestro querido amigo y colaborador, D. José Manuel Delgado. Estamos en deuda con él y con la Junta de Gobierno de la Hermandad del Valle, en especial con D. Gonzalo Pérez de Ayala, Hermano Mayor, y con D. Fernando García Parody, Primer Teniente de Hermano Mayor, por su apoyo para hacer esto posible.

La fuente de mi transcripción es un manuscrito firmado por el copista D. Teodoro Serrano fechado a 23 de febrero de 1943. Una nota manuscrita contenida en la misma documentación indica que un original ricamente orquestado (“con toda orquesta”) fue compuesto por Eslava específicamente para la Hermandad del Valle en 1838, y que este original pasó a manos de otro copista en 1883. Eso haría que el original de 1838 fuera quizá la composición más antigua que se conozca creada por Eslava para una de las cofradías, cuando aún era Eslava todavía Maestro de la Capilla de la Catedral de Sevilla (1832-1847). Desafortunadamente, todo lo que nos queda de esta pieza parece ser esta reducción para voces y órgano muy simplificada, fechada en 1943. No está claro quién fue el autor de la reducción; si el copista de 1883 o Serrano. Tampoco se sabe si la versión orquestada se perdió, fue robada o destruida en algún momento.

Desde nuestro primer examen de esta composición se hizo evidente que es prácticamente idéntica a las *Coplas para el Septenario de Nuestra Señora de los Dolores* (CPE-534) (transcritas en dos versiones, una del Monasterio de Santa Isabel la Real de Granada y la otra del Centro de Documentación Musical de Andalucía (CDMA), también en Granada), así como las coplas que se encuentran en las *Letrillas para las Tres Horas de Viernes Santo* (CPE-566, Eresbil), todas las cuales ya hemos editado y se pueden encontrar en la página de música de hilarioneslava.org (<https://hilarioneslava.org/music/>) así como en mis páginas de Musescape, en, respectivamente,

<https://musescore.com/user/29381772/scores/6544562>

<https://musescore.com/user/29381772/scores/7347836>

<https://musescore.com/user/29381772/scores/7911035>

Musicalmente, la principal diferencia entre esta versión y las otras tres es que está escrita en la tonalidad de mi menor, para voces de tenor (aunque la tesitura de la segunda parte de tenor es tal que quizás podría ser más fácilmente cantada por un barítono o incluso por un bajo). El acompañamiento de órgano (o piano, en su defecto), que puede ser una reducción del original orquestado, se sitúa entre las otras versiones en términos de interés y complejidad. La multiplicidad de versiones de esta música en sus composiciones para las hermandades podría indicar que Eslava en determinadas ocasiones reutilizó sus creaciones (algo no del todo nuevo ni inusual para una figura tan popular y solicitada como D. Hilarión), o quizá (más probablemente), las hermandades mismas o los músicos que estas contrataban "trasladaban" las partituras de una cofradía o hermandad a otra, adaptándolas a las necesidades y a los medios de cada una.

Estas coplas podrían cantarse en una variedad de celebraciones litúrgicas, pero se puede suponer que más habitualmente se usarían durante el Septenario de Nuestra Señora de los Dolores. En la tradición de la iglesia romana, un septenario es un ciclo de siete días consecutivos dedicado a la devoción y oración a Dios, a la Virgen y a los santos para pedir una gracia o intercesión, o para celebrar u honrar un evento religioso específico en la vida de la Iglesia. Aunque en el calendario de la iglesia católica la Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores cae el 15 de septiembre, en la tradición católica española el Septenario de Nuestra Señora de los Dolores se celebra con mayor frecuencia durante la semana inmediatamente anterior

a la Semana Santa, que concluye con el Viernes de Dolores, un recuerdo solemne de la Dolorosa Santísima Virgen María el viernes anterior al Domingo de Ramos.

Las coplas o versos utilizados en el Septenario a la Virgen de los Dolores (cuyo autor se desconoce) pretenden transmitir una sensación de angustia en honor a una María que sufre. La composición y la métrica de las coplas son muy específicas – la denominada *décima espinela*, ya que cada estrofa consta de 10 versos (incluido el estribillo). En la iconografía tradicional española de Nuestra Señora de los Dolores, hay en realidad siete dolores, a menudo representados por puñales que atraviesan el corazón de María. Esta versión sólo incluye tres. No está claro si eso es todo lo que se proporcionó originalmente a la Hermandad, o si el copista no incluyó las cuatro estrofas restantes en la copia o copias posteriores. Cada estrofa describe uno de los dolores o penas que soportó la Virgen, en este caso (1) La profecía de Simeón, (2) la huida a Egipto y (3) la desaparición de Jesús en el Templo de Jerusalén durante tres días.

© Rebecca Rufin, 2023. All rights reserved.